Життєвий і творчий шлях - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) — українська письменниця, яка писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, драмі, прозі, публіцистиці. Також працювала у сфері фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному русі.

Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 р. в місті Новограді-Волинському. Мати, Олена Петрівна Драгоманова-Косач — письменниця, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка (її поезію й оповідання для дітей українською мовою добре знали в Україні), була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах „Перший вінок”. Батько — високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис.

У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники і музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Дядько Лесі (так її називали у сім'ї, і це домашнє ім'я стало літературним псевдонімом) — Михайло Драгоманов, був відомим ученим, громадським діячем, який перед еміграцією до Франції й Болгарії співпрацював із І. Франком. Йому належить одна з провідних ролей у формуванні світогляду племінниці згідно зі своїми соціалістичними переконаннями, ідеалами служіння батьківщині, і допомагав їй як літературний критик і фольклорист.

1881 рік став початком захворювання на туберкульоз. Тяжко хвора Леся вивчає класичні мови (грецьку і латинську). Восени 1883 р. Лесі зроблено операцію на лівій руці.

Писати поезії Леся Українка почала рано, 9-річною дівчиною (вірш „Надія”, який присвятила своїй тітці Олександрі). Вперше надруковані — вірші „Конвалія” і „Сафо” (1884 р.) у львівському журналі „Зоря”. Влітку того ж року Леся з матір'ю, братом та сестрою відвідує урочище Нечимне (нині „Лісова пісня”), неподалік від с. Колодяжного.

1885 р. у Львові вийшла збірка її перекладів творів Миколи Гоголя (виготовлена нею спільно з братом Михайлом).

ЦЕ ЦІКАВО

Леся Українка та її брат Михайло (в сім'їїх називали спільним ім'ям — Мишелосія) вчилися у приватних учителів. Деякий час Лариса навчалася вшколі М. І. Мурашки в Києві. Із цього періоду залишилась одна картина, намальована масляними фарбами. Пізніше їй довелося здобувати освіту самостійно, в чому допомагала мати. Вона знала багато європейських мов, включаючи і слов'янські мови (російську, польську, болгарську та ін.), а також давньогрецьку, латинську, що свідчило про її високий інтелектуальний рівень. Олена Петрівна виховувала її як сильну людину, яка не мала права до надмірного виявлення своїх почуттів. Про рівень її освіти може свідчити той факт, що у 19-річному віці вона написала для свсіїх сестер підручник „Стародавня історія східних народів” (надрукована в Катеринославі у 1918 p.). Українка багато перекладала (М. Гоголя, А. Міцкевича, Г. Гейне, В. Гюго, Гомера й ін.).

Через загострення хвороби у 1888 р. змушена їхати до Варшави на консультацію до лікарів. Того ж року написано вірші „Чого то часами”, цикл „Подорож до моря”, „Пісня”, поему „Самсон”, здійснено переклад „Одіссеї” Гомера, роману „Бідні люди” В.Гюго.

Літературна діяльність Лесі Українки пожвавилася з середини 80-х pp., коли Косачі переїхали до Києва і в оточенні родин Лисенків і Старицьких вона увійшла до літературного гуртка „Плеяда”.

У1890-1891 pp. перебуває в Києві, Криму, Луцьку, с. Колодяжному, пише поезії „Де мого фортепіано”, „Веснянка”, цикли „Сім струн”, „Кримські спогади”, „Зоряне небо”, „Сльози-перли” таін., виїздить на консультацію до Відня.

У1892 р. написано вірші „Досвітні огні”, „Сосна”, „Сон літньої ночі”, поему „Місячна легенда”. Працює над поемою „Роберт Брюс, король шотландський” , у Львові вийшла „Книга пісень” Генріха Гейне в перекладах Лесі Українки (спільно з М. Славінським). Перша збірка її оригінальних поезій „На крилах пісень” з'явилася у Львові (1893 p., друге видання — в Києві 1904 р.), там же вийшла ж друга збірка „Думи і мрії” (1899 p.), третя „Відгуки” (1902 р.) — в Чернівцях.

З 1893 р. Леся Українка живе в Гадячі, Одесі, Колодяжному, Києві. За нею встановлено негласний нагляд поліції.

1894 р. — навчання в малювальній школі М. І. Мурашка в Києві. У травні поетеса вирушає за кордон до дядька М. Драгоманова. Вимушені потребою лікування подорожі до Німеччини, Австро-Угорщини, Італії, Єгипту, кількаразові перебування на Кавказі, в Криму збагатили її враження та сприяли розширенню кругозору письменниці. Побувавши 1891 р. в Галичині, а пізніше й на Буковині, Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України: І. Франком, М. Павликом, О. Кобилянською, В. Стефаником, О. Мако-веєм, Н. Кобринською. Основні зміни в формуванні соціально-політичного світогляду Л. Косач припадають на цілорічне (1894-1895 pp.) перебування у М. Драгоманова в Софії і зумовлені трагічною подією, якою була для неї смерть дядька.

[Ads by **optAd360**](https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=ukrlit.net)

Смерть Михайла Драгоманова в 1895 р. дуже вразила письменницю, Леся повертається з Софії, пише цикл поезій „Невільничі пісні”.

1896 р. мешкає в Києві, с Колодяжному. Пише твори „Товаришці на спомин”, „Грішниця”, „Слово, чому ти не твердая криця”, драматичний твір „Блакитна троянда”.

Після того Леся Українка працювала ціле десятиліття і написала понад сотні віршів, із яких половина за її життя не була надрукована.

У 1897 р. поетеса живе в Києві, Ялті. Познайомилася із С. К. Мержинським, який став її близьким другом.

Леся Українка живе в Одесі, Гадячі, Києві. Пише вірші „У пустині”, „Зоря поезії”, „Забута тінь” та інші.

Прогресуюча хвороба змушує Лесю часто змінювати місце перебування. 31899 року вона живе в Берліні, Гадячі, Зеленому Гаї, Києві.

1900 р. поетеса відвідує у Петербурзі сестру Ольгу, у Дерпті — брата Михайла, у Ризі — тітку Олену Антонівну, у Мінську — С. Мержинського. Створює ряд поезій: „Забутіслова”, „Епілог”, „Жертва”.

У січні 1901 р. приїздить до Мінська доглядати тяжко хворого С. Мержинського, який помер 3 березня. Цього року було написано драматичну поему „Одержима”, вірші „Королівна”, „Віче” та інші.

1902 р. поетеса провела на лікуваннігв Сан-Ремо (Італія), живе в Одесі, Києві. У Чернівцях вийшла її збірка поезій „Відгуки”.

1903 р. бере участь у відкритті пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві. У цьому році помер від інфекційного захворювання брат Лесі Михайло.

Завершено драматичну поему „ Вавілонський полон ”, вірш „Дим”.

1904-1905 pp. — створює поезії „Дочка Ієфая”, „Напис в руїні” та ін. У Києві вийшло друком друге видання збірки „На крилах пісень”, яке зазнало цензурних змін.

Письменниця закінчила в чорновому варіанті поему „Осіння казка”, створила цикли „Пісні з кладовища”, „Пісні про волю”, вірші „Мріє, не зрадь!”,

„Упоєні на бенкетах кривавих...”, діалог „Три хвилини”.

У 1906 р. живе в Києві, Зеленому Гаї, пише сатиричні вірші „Казка про Оха-чародія”, „Веселий пан”, „Практичний пан”, „Пан народовець”, вірші „Пророк”, „Жіночий портрет” та ін.

У1907 р. вона вийшла заміж за відомого музикознавця-фольклориста Климентія Квітку. Поетеса живе в Криму, завершує драматичну поему „Кассандра”. Жандармами вчинено обшук на квартирі Косачів, конфісковано 121 книжку. Л. Українку разом із сестрою Ольгою заарештовано.

У1908 р. Леся Українка перебувала в Ялті, Києві; Одесі, Євпаторії, Батумі, Тбілісі. їздила до Берліна на консультацію з професором щодо операції на нирках.

Останні роки життя Л. Косач-Квітки пройшли в подорожах на лікування до Єгипту й на Кавказ. Разом із чоловіком, Климентієм Квіткою, вона працювала над зібранням фольклору, інтенсивно опрацьовувала власні драми. На звістку про важкий стан Лариси Петрівни в Грузію приїхала її мати. Їй письменниця диктувала проекти своєї так і ненаписаної драми „На берегах Александрії”. Померла (в Сурамі) у віці 42 років. Поетеса похована на Байковому кладовищі в Києві.

ЦЕ ЦІКАВО

У 1897 р. на лікуванні у Криму, куди вона часто виїжджала, Леся зустріла Сергія Мержинського.

Ця зустріч виявилася доленосною для неї не тільки як для жінки, але і як для творця. Найпроникливіші, найвідвертіші рядки її віршів присвячені Сергієві. Відтепер вона не стільки борець за соціальну справедливість, скільки пристрасно любляча жінка.

„Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами”, — пише вона Мержинському, сплітаючи прозу і поезію воєдино, як сплелися вїї коханні безнадійність і щастя. Перше серйозне почуття розкрило в самій поетесі стільки мужності та сили волі, про які вона сама, мабуть, не здогадувалася. Вона вперше повстала проти диктату матері (налаштованої проти її коханого через його участь в революційному русі), коли зважилася їхати у Мінськдо помираючого від туберкульозу легенів Сергія. І Ольга Петрівна відступила, відчувши в дочці цю нову силу. Біля ліжка коханого за один день, 18 січня 1901 p., Леся пише один з кращих своїх творів — драму „Одержима”. Сама вона говорила, що житиме довго, раз вже вижила тієї ночі. Лариса Петрівна так і не змогла забути свого коханого.

В історію української літератури Леся Українка ввійшла передусім як поетеса мужності й боротьби. Тематично багату її лірику трохи умовно (з уваги на взаємозв'язок мотивів) можна поділити на особисту, пейзажну та громадянську. Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви.

У її перших творах помітні впливи Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького, Генріха Гейне, але й у них видно виразні впливи Ольги Петрівни і Михайла Драгомадова (псевдонім — Українець) на вибір її мотивів.

Поезія Лесі Українки характеризується тим, що у ліричний ряд вона вносить елемент оповіді, і такий виклад матеріалу дає перевагу авторові у вираженні задуму: появляється багатопланованість, різне бачення об'єкта зображення підсилює головну ідею. Цим досягається не властива ліричному роду письма епічність, широта, об'ємність. Вірші циклу в сукупності відтворюють ніби рухливу панораму, значно ширшу сюжетну картину, аніж це може осягнути один тільки ліричний твір.

У творчості кожного письменника важливо визначити два головні аспекти: зміст і характер написаного та місце і роль його в історії літератури. Для аналізу творчості Лесі Українки це особливо суттєво, бо за ідейно-художнім змістом та значенням для історії її поезія займає особливе місце.

Світ поезії Лесі Українки різноманітно-багатий, яскраво індивідуальний, емоційно-піднесений. її талант лірика найповніше розкрився в громадянській поезії.

Розглядаючи жанри громадсько-політичної лірики в контексті свідомості епохи, переконуємось, що образна думка поетеси органічно пов'язана з реальним життям, з найважливішими подіями того часу. Тема революційної боротьби, любов до рідного краю, роздуми про майбутнє народу, завдання і обов'язки митця визначили головний пафос творчості письменниці, а разом із тим і світ художніх образів. Саме тому двосічні мечі і блискавиці', вогнисті пісні і дзвін кайданів, громи,весняної бурі і борці-прометеїсти з'являються у творчості Лесі Українки як естетична необхідність. Поза сумнівом, що багата, дивовижна особистість Лесі Українки віддзеркалюється у світі поезії.

Поезія Лесі Українки збагатила новими якостями національну літературу: загострену увагу до ідеологічних проблем, інтелектуалізм, посилення психологічного змісту.

Творчість великої поетеси багата й різноманітна, але провідним мотивом лірики геніальної поетеси слід вважати патріотизм..У дебютній збірці поезій „На крилах пісень”, виданій у Львові, авторка пише:

До тебе, Україно, наша бездольная мати,

Струна моя перша озветься.

І буде струна урочисто і тихо лунати,

І пісня від серця поллється.

Своє слово і талант віддала поетеса на служіння рідному краю. Думка про нього ні на хвилину не покидала Лесю Українку:

І все-таки до тебе думка лине,

Мій занапащений, нещасний краю!

Ніжна, алесильнадухом, спонена прометеївським вогнем любові до людей, Леся замислюється над болючими проблемами свого часу; звертається до музи, щоб та порадила, „як жити нещасливим”; шукає шляхів, провідної зірки, яка б вивела її народ до волі:

Як помогти в безмірнім людськім горі?

Як світ новий з старого збудувати?

Леся Українка глибоко вірила в національне визволення рідного краю, в повалення самодержавного ладу. У віршах „Мій шлях”, „Коли втомлюся я життям щоденним...” письменниця мріє про „братерство, рівність, волю гожу”, картини нового, вільного життя змальовує за допомогою абстрактних понять-образів — „золотих зірок”, „іскри любові братньої”, „влади світлої”.

Особливу увагу слід звернути на весняні пейзажі у творах поетеси. Вони символізують духовні сили людини, її мрії, надії, оновлення, щастя. Також весна асоціюється з початком Лесиного літературного шляху:

На шлях я вийшла ранньою весною

І тихий спів несмілий заспівала...

Велика поетеса Леся Українка все життя і всю свою творчість присвятила рідному краю. Де б вона не була, ніде не могла забути біль уярмленої України. Вона мріяла про щасливу долю Батьківщини. Як кредо молодої поетеси прозвучав вірш „Contra spem spero” (1890р.):

Я на гору круту крем'яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні, -

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть думи сумні!

Цю поезію характеризує античне розуміння доблесті жінки-воїна.

І ці рядки пише фізично квола і хвороблива жінка, яку хвороба гнала по світах! Та серце її жило на батьківщині: „І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю...” З переживань і болю народжується мужня, заклична громадянська поезія” що будила людей до боротьби і праці в ім'я народу.

Мотив волі набирає в ній досить різноманітних барв: від нескорення традиційному розумінню імперії до індивідуального вибору, що означає відкриття істини і служіння їй. Зрада ідеалам ототожнюється з трагедією, з вчинком Медеї. Такі ж основні мотиви поезій

„До товаришів”, „Товаришці на спомин”, „Грішниця”, „Slavus — Sclavus”, „Fiat пох”, „Епілог” і багато інших.

Елемент епосу, властивий багатьом ліричним поезіям Українки, знайшов пізніше втілення в баладах, легендах, поемах, писаних на сюжети світової культури („Самсон”, „Роберт Брюс, король шотландський”, „Віла-посестра”, „Одно слово” й ін.) та розкритті ролі поета в боротьбі („Давня казка”, „Саул”, „Орфеєве чудо”).

У другій половині 90-х pp. Леся Українка звертається до драматургії. Перша її драма „Блакитна троянда” (1896) з життя української інтелігенції поширює тематику тогочасної української драми, що доти показувала переважно життя селянства.

Далі Леся Українка, широко використовуючи теми й Образи світової літератури, розвинула новий жанр — драматичну поему.

Особливе місце в її творчості посідають драматичні поеми на теми вавилонського полону при аналогії полону України в Російській імперії („На руїнах”, „Вавилонський полон”, „В дому роботи — в країні неволі”). Символічний зміст цих поем поетеса розкрила в поезії „І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя”, де можна знайти такі рядки: „Чи довго ще, о Господи, Чи довго, ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі?”. Становлять вони своєрідний ключ до зрозуміння образу неволі. Персонажі творів — це люди, які забули власне коріння. Духовна сліпота стає певним лейтмотивом творчості Лесі Українки.

Угодництво й пасивність громади картає поетеса в драматичній поемі „У катакомбах” (1905 p.).

Мотив вищого покликання митця, який яскраво проявляється вже в циклі поезій „Сім струн” у вірші „Fa” (Фантазіє, ти сила чарівна) в даній драмі набувають особливого загострення.

До найвизначніших творів Лесі Українки належать драми „Камінний господар” і „Лісова пісня”. „Лісова пісня” (1911 р.) — вершина творчості Лесі Українки. У ній показано конфлікт між високим ідеалом і прозаїчною дріб'язковою буденщиною. Головна героїня драми-феєрії Мавка — не тільки поетичний образ казкової істоти, а й філософське узагальнення всього прекрасного, вічно живого. Циклічність натури протиставляється людському життю. І то власне натура перемагає, байдужа до трагедій.

Окреме місце в літературній спадщині Лесі Українки має мистецька проза. Перші оповідання із сільського життя („Така її доля”, „Святий вечір”, „Весняні співи”) змістом і мовою пов'язані з народними піснями. У жанрі казки написані „Три перлини”, „Чотири казки зеленого шуму”, „Лелія”, „Біда навчить”, „Метелик”. Гострим драматизмом відзначаються повісті „Жаль” і „Приязнь”. Залишилася не закінченою передсмертна повість Українки „Екбаль Ганем”, у якій вона хотіла змалювати психологію арабської жінки.